

Ballet

Danza (categoría de danza)

El **ballet** (ⁱ/ˈbælɛt/) *danza académica*, *danza clásica* o **bailé**^[1]^[2] es un tipo de danza y también el nombre de la técnica correspondiente. Según las épocas, los países o las corrientes y el espectáculo, esta expresión artística puede incluir danza, música y teatro (de acuerdo y con), personas y maquinaria.

Ballet con **trapezo** en el Teatro Tívoli de México

El **ballet clásico** o **danza clásica** es una forma de danza cuyos movimientos están basados en el control total y absoluto del cuerpo. Se recomienda empezar desde temprana edad debido a su grado de dificultad. A diferencia de otras danzas, en el ballet cada parte está enderezada. Participan invariablemente las manos, brazos, tronco, cabeza, pies, rodillas, todo el cuerpo en una conjunción simultánea de dinámica muscular y mental que debe expresarse en total armonía de movimientos.

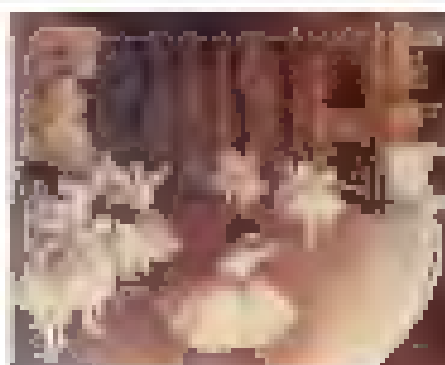
También se utiliza el término **ballet** para designar una **pieza musical** compuesta, a propósito, para ser interpretada por medio de la danza. El ballet es una de las **artes escénicas**.

Etimología

La palabra **bailé**, retorcido del latín *bailis*, *bailare*, *habitare*,^[3]^[4] a su vez retomada del griego βασιλεύς (*basileus*), "bailar", "salir".^[5]^[6]

El término **ballet** fue utilizado por primera vez en 1581 por el compositor francés **Balthazar de Beaujoyeux** (también conocido como Balthazar de Beaujoyreubó en el **ballet comique de la cour**).^[7]

Historia de la danza

Partida de ballet en el Palacio Real de Versalles

La historia de la danza estudia la evolución de la danza a través del **tiempo**. Desde la **prehistoria** el ser humano ha tenido la necesidad de comunicarse corporalmente, con movimientos que expresaban sentimientos y actitudes de ánimo. Estos primeros movimientos **ritmicos** servían igualmente para rituales ceremoniales importantes (**nacimientos**, **defunciones**, **bodas**). En principio, la danza tenía un componente **ritual** y era celebrada en ceremonias de **cohesión**, **cofraternidad**, o de diversa índole religiosa, donde la propia **respiración** y los latidos del corazón servían para otorgar una primera **existencia** a la danza.^[1]

El ballet, tal y como lo conocemos hoy, surgió en la Italia del Renacimiento (1400-1600). Fue en Francia durante el reinado de Luis XIV, apodado Rey Sol que surge la necesidad de la profesionalización y en 1661 se crea la primera escuela de baile: la Académie Royale de la Danse. En 1700, **B. A. de La Fontaine** publicó *Chorégraphie ou l'art de retenir la danse* donde por primera vez se reproduce la totalidad de los pasos codificados y se funda un primer intento de transcripción o notación de las figuras. En 1725, **René Diderot**, con su *Traté Méthode d'apprendre la danse* perfeccionó toda la técnica hasta entonces planteada.

Baldassarre de Biondoyvich no solo fue el primero en utilizar la palabra *ballet*, sino que también se dio a la tarea de definirlo como "una marcha geométrica de personas que bailan juntas, acompañadas por varios instrumentos musicales". Sin embargo, **Baldassarre di Rossi** logró darle una mejor definición, y dijo que el ballet es "una **parabola** con música y danza".^[2]

En el nacimiento del ballet neoclásico fueron de vital importancia las reformas realizadas por **J. N. de La Motte** con su *Impromptu théorique-practique de ballet* (en 1775), que proporcionó un repertorio más rico de figuras, y por **Jean-Georges Noverre** con su tratado (*l'essai sur le ballet d'opéra ou l'art de l'imitation* donde de villa al ballet d'opéra) (el ballet parabólico). En 1713 se creó la segunda Académie Royale, que hoy se conoce como la Ópera de París.

Toda esta reforma fue experimentada y puesta en práctica por F. W. Hoffding en 1715 al regresar a su ciudad natal Viena. Fue nombrado **maestro de ballet** y en 1740 emprendió la tarea

de introducir el Realismo en el propio ballet.

La popularidad del ballet bajó después de 1850, pero continuó practicándose en países como Dinamarca, Italia y Rusia. La llegada de los **Ballets Russes**, introducidos en Europa por Sergei Diaghilev, dieron paso a un renovado interés durante la **Primera Guerra Mundial**.^[1]

Estilos

Ballet clásico, bailarina de ballet clásico

Las variaciones estilísticas y los quingéneros han evolucionado con el tiempo. Las primeras variaciones clásicas se asocian principalmente con el origen geográfico. Ejemplos de ello son el **ballet ruso**, el **ballet francés** y el **ballet italiano**. Las variaciones posteriores, como el **ballet contemporáneo** y el **ballet neoclásico**, incorporan tanto el ballet clásico como técnicas y movimientos no tradicionales. Quizá el estilo de ballet más conocido y representado sea el **ballet romántico** (tardío) o **ballet blanco**.

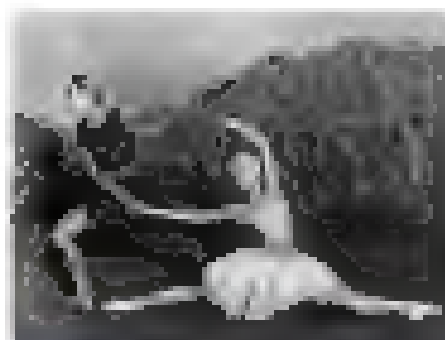
Ballet clásico

El Ballet de la Opera del estado F de la nación francesa Folie de Eliza de la Opera

El ballet clásico se basa la **forma y estructura** de ballet tradicional.^[2] Han surgido diferentes estilos en distintos países, como el **ballet francés**, el **ballet italiano**, el **ballet inglés** y el **ballet ruso**. Virtudes de los estilos de ballet clásico están asociados a métodos de entrenamiento específicos, que suelen llevar el nombre de sus creadores (véase más adelante). El **Método de la Real Academia de Danza** es una técnica de ballet y un sistema de entrenamiento que fue fundada por un grupo diverso de bailarinas de ballet. Festeraron sus respectivos métodos de danza italiano,

Ballet neoclásico

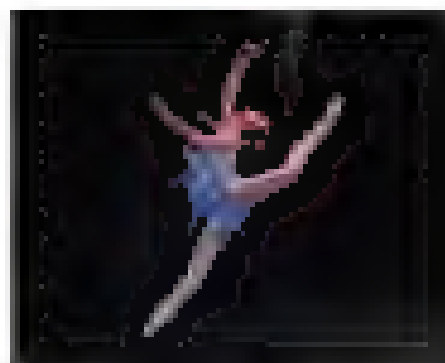
Marietta Samara y Sergei Lifar
Apollo Muscovite, 1928

El ballet neoclásico suele ser abstracto, sin un argumento dado, ni vestuario ni escenografía. La elección de la música puede ser diversa y a menudo incluyó música clásica neoclásica (por ejemplo, Stravinsky, Ravel). Tim Seeff, autor de *De Apollo a Balanchine*, considera que *Apollo (Ballet Apollo)* de George Balanchine en 1928 es el primer ballet neoclásico. Apollo representó una vuelta a la forma en respuesta a los ballets abstractos de Sergei Diaghilev. Balanchine trabajó con la coreografía de danza moderna Martha Graham, e incorporó a su compañía a bailarines modernos como Paul Taylor, que en 1959 actuó en los *Episodes* de Balanchine.⁽¹⁸⁾

Aunque Balanchine es ampliamente considerado como la cara del ballet neoclásico, hubo otros que hicieron contribuciones significativas. La obra de Frederick Ashton *Mourning Becomes Memory* de Frederick Ashton (1948) es una obra fundamental para el coreógrafo. Con arreglo a la partitura del mismo título de César Franck, es una interpretación de la partitura en clave de danza pura.⁽¹⁹⁾

Otra forma, el *ballet moderno*, también surgió como una rama del neoclasicismo. Entre los innovadores de esta forma se encuentran Glen Tetley, Robert Joffrey y Gerald Arpino. Aunque es difícil separar el ballet moderno del neoromanticismo, el trabajo de estos coreógrafos tuvo un mayor *afectado* que se alejaba de la deficiencia del ballet. El físico era más atractivo y el ambiente, el tema y la música más íntimos. Un ejemplo de esto sería *Asterix* (1967) de Joffrey, que presentaba una partitura de rock y música vanguardista en la coreografía.⁽²⁰⁾

Ballet contemporáneo

Un actor de ballet moderno que utiliza
movimientos clásicos en un ballet
contemporáneo

Este estilo de ballet se suele interpretar después. Los ballets contemporáneos pueden incluir **musica y actuaciones**, y suelen estar ambientados con música (normalmente orquestal, pero ocasionalmente vocal). Puede ser difícil diferenciar esta forma del ballet neoclásico o moderno. El ballet contemporáneo también se acerca a la **danza contemporánea** porque muchos conceptos del ballet contemporáneo proceden de las ideas e innovaciones de la danza moderna del siglo XX, como el trabajo en el suelo y el giro de las piernas. La principal diferencia es que la técnica de ballet es esencial para interpretar un ballet contemporáneo.

Se considera que George Balanchine fue el pionero del ballet contemporáneo. Una de las primeras coreografías de ballet contemporáneo, *Agon* de Tchaikovsky, coreografió Ruth Currier Lo Shere para el *American Ballet Theatre* en 1936, y en 1956 creó *In The Upper Room* para su propia compañía. Ambas piezas se consideran innovadoras por su fusión de movimientos claramente modernos con el uso de zapatillas de punta y bailarines de formación clásica.

En la actualidad, hay muchas compañías y coreógrafos de ballet contemporáneo. Entre ellos están **Alvin Ailey** y su compañía **Ailey Ballet**, **Matthew Bourne** y su compañía **New Adventures**, **Complexions Contemporary Ballet**, **Michio Yano** y su **Compañía Nacional de Danza**, **William Forsythe** y **The Forsythe Company**, y **El Ballet del Nederlands Dans Theater**. Compañías tradicionalmente "clásicas", como el **Ballet Mariinsky (Kirov)** y el **Ballet de la Ópera de París**, también interpretan regularmente obras contemporáneas.

El término ballet ha evolucionado para incluir todas las formas asociadas a él. Ahora se espera que alguien que se forme como **bailarín de ballet** interprete obras neoclásicas, modernas y contemporáneas. Se espera que un bailarín de ballet sea capaz de ser majestuoso y regio en el trabajo clásico, libre y libre en el trabajo neoclásico y desenfuchado, ligero o pesado en el trabajo moderno y contemporáneo. Además, hay varias variedades modernas de danza que fusionan la técnica del ballet clásico con la danza contemporánea, como el **lyric**, que requiere que los bailarines tengan práctica en estilos de danza no occidentales.^{[1][2]}

Métodos de enseñanza

Plié de ballet

En la actualidad todos los métodos son fuentes de inspiración mutua, pero merece la pena saber el origen de cada una de ellas. Existen diferentes métodos, un legado básico de cuatro.

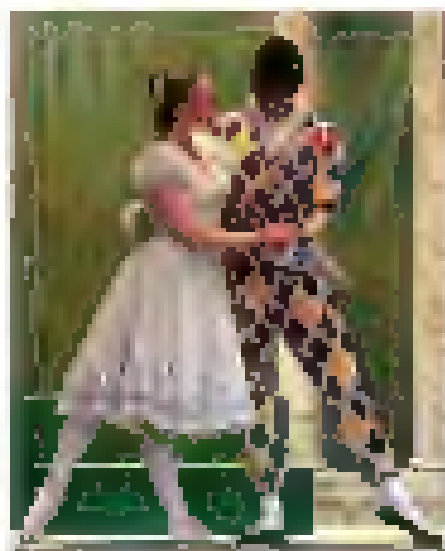
En 1661, en Francia se crea la primera **Académie Royale de Danse** considerada oficialmente profesional. Conocida como la **Danza Clásica**. A través de su constituida terminología fue divulgándose como referente por todo el mundo. Caracterizada por una extrema precisión en la ejecución y la elegancia refinada del movimiento. No será hasta 1929 donde se integrará los aportes de la escuela italiana y de sus numerosos artistas soviéticos desarrollando a partir de los mediados del siglo xx, un movimiento que acentuará los puntos extremos de los saltos y de la extensión.

Enrico Cecchetti, heredero de la tradición italiana, comienza a desarrollar un estilo particular donde el ajustamiento de los bailarines es subrayado por el trabajo de la rapidez de los pies, sus botines, el ascenso, el porta, sobre el trabajo de piernas, la avasidad en los pasos de emburramiento y en el salto. El estilo **Bournonville** se caracteriza por la continuidad de los enlazamientos, la ligereza y la precisión rítmica.

En 1829, se funda la **Escuela Italiana de Danza** por **Enrico Cecchetti** (1850-1928). Tiene una gran tradición de pedagogue, una implantación del estilo francés aportada por **Carlo Etti**. Sus características principales son la continuidad del flujo de movimiento en los desplazamientos y el cerco de gravedad.

En Rusia, **Agnippa Vaganova** (1879-1951) desarrolló el **Método Vaganova**. Vaganova creará un sistema pedagógico que contribuirá a la formación de la Escuela Russa. Este método alga la gracia y gestualidad francesa dejando paso a la gravitación del método Cecchetti, acentuando el peso, el aplomo al suelo, la fuerza del impulso y desarrollando una elasticidad muscular extrema. Es la base de la enseñanza de ballet en la **Academia Vaganova de Ballet** de San Petersburgo.

La **Escuela estadounidense** tiene influencia italiana (aportada por Tudor) y rusa (aportada por George Balanchine y otros coreógrafos y bailarines de los Ballets Rusos de Serguéi Diáguilev). Esta escuela se viene de la emigración de maestros después de la Revolución rusa de 1917. La notable expansión coreográfica del periodo contribuirá al nacimiento de otras nuevas escuelas en el mundo, como la **escuela cubana** basada en el **método Vaganova** e impulsada por Alicia Alonso.

Aslanov y Ceballos, coreografía característica de la *Quintessence* de Balanchine.

El ballet cuenta con una técnica bastante compleja. El elemento principal es la colocación. La colocación se refiere a la conservación de los hombros y las caderas en el mismo plano y paralelo la una a la otra en relación con el pie. Este principio le permite al bailarín incrementar la claridad y la precisión en el manejo de las direcciones: mientras las piernas se mueven en las distintas direcciones, el torso en ballet funciona como una unidad y ha sido percibido generalmente como inmóvil, lo cual no es cierto. En realidad, el torso se mueve sutilmente en relación con el trazo de la respiración de los movimientos y las combinaciones. La colocación del torso provee estabilidad durante el desplazamiento de la pierna que trabaja, mientras la pierna de apoyo se abra hacia atrás. La sensación cinestésica del torso de un bailarín y la colocación llegan a ser más importantes cuando se integran con cambios de direcciones en la barra y en el centro.

En 1920, cinco de las figuras más importantes del mundo de la Danza tales como Adeline Gene, Tamara Karsavina, Lucie Colman, Édouard Eclairon y Philip Badell, que a su vez representaban los principales métodos de enseñanza del momento, exactamente el 31 de diciembre de 1920, decidieron crear esta Asociación de Profesores de Danza con el único objetivo de "mejorar el estándar de la enseñanza del ballet clásico"¹¹⁶. Siguiendo el modelo de L'Académie Royal de Danse, fundada en París por Luis XIV, con el objetivo de corregir los múltiples errores que se daban en la danza en aquella época, la Royal Academy of Dance ha venido actuando en dos sentidos: uno el perfeccionamiento técnico y otro como custodiosa de la técnica fundamental del arte de la danza.¹¹⁷ La Royal Academy of Dance brinda el material necesario con apuntes de libros,

música y videos para que los estudiantes de danza clásica puedan aprender la técnica necesaria y hay profesores de la Royal en diversos países como Irlanda, Escocia, Gales, Andorra, Austria, Bélgica, Dinamarca Francia, Estados Unidos, Canadá, México, etc.

Las puntas

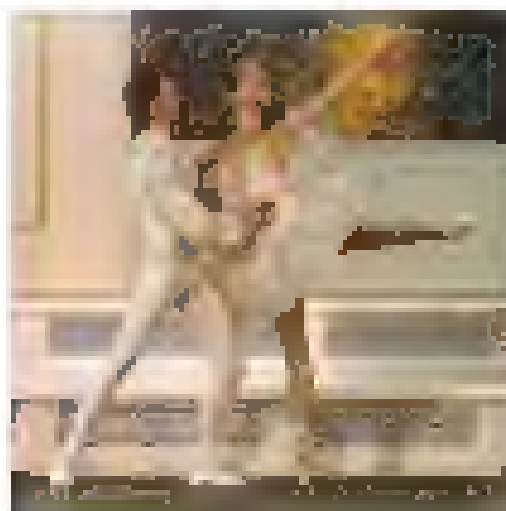

Foto de David

Las puntas son zapallitas especiales, que las bailarinas adquieren cuando poseen la fuerza requerida de los músculos del pie y la pantorrilla. Al principio de este proceso, las bailarinas sufren de un intenso dolor en los dedos y articulaciones, pero con los años van adquiriendo mayor fuerza que hace que sus pies sufran cada vez menos. La primera bailarina en subir a la punta de los pies fue **Maria Taglioni**, en el ballet *La Sylphide*, cuya coreografía creó su padre.

El uso de las puntas de ballet en las escuelas está programado hacia el final del primer año de ballet (Escuela **Vaganova**), cuando la musculatura ya se encuentra preparada **para bailar**. Los ejercicios en esta etapa son muy básicos, limitándose a elevarse en las puntas sobre los dos pies y siempre con la ayuda de la barra. Después ya empezarán a hacer pasos más complejos como piruetas y saltos sobre las puntas.

Existen diferentes tipos de zapallitas de punta, de diferentes lugares del mundo. Rusas y estadounidenses son las principales. Cada zapallita se adapta a las diferentes necesidades y características de las bailarinas. Por el ejemplo, el arco, la fuerza del empuje.

Al comprar las puntas, la bailarina tiene que tomar en cuenta el tipo de pie que tiene, espiro, gilego o cuadrado esto con el fin de encontrar el ajuste ideal para sus pies.

Se debe recordar que el bailar es la base del resto de las danzas.

Galería

Ballerina en
tutú blanco

Ballerina en
tutú rojo

Ballerina en
tutú blanco

Ballerina en
tutú blanco
en
un
ballet

Véase también

- Portal Dance, Contenido relacionado con **Danza**.
- Ballet clásico
- Ballet cortavento
- Ballet de arena
- Ballet moderno
- Ballet español
- Historia de la danza
- Fijet
- Ópera-ballet

Referencias

- ↑ Real Academia Española. «*bailar*». *Corpus de la lengua española* [23.ª edición].
- ↑ «*Ballet o balé*: dos formas válidas». *https://www.fundeu.es/tema/etimologia/ballet/*. *www.fundeu.es*, Consultado el 4 de febrero de 2019.
- ↑ «*Ortografía de la lengua española*» *https://www.rae.es/diagramas/ortografia/ortografia/ortografia/Ortografia*. *rae.es*, Consultado el 4 de febrero de 2019.
- ↑ Thomson, 1902, p. 42.

- 5 Lewis, Charles T.; Sisson, Charles. «Ballet» <http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=1111%3A1111%3A0237%3Atext%3DBallet>. *A Latin Dictionary, Perseus*. Consultado el 23 de enero de 2022.
- 6 Liddell, Henry George; Scott, Robert. «Ballet» <http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1111%3A1111%3A0237%3Atext%3DBallet%3Ftext>. *A Greek-English Lexicon, Perseus*. Consultado el 23 de enero de 2022.
- 7 «Ballet» <http://www.etymonline.com/dictionary/Ballet.html>. *Online Etymology Dictionary* (en inglés). Consultado el 23 de enero de 2022.
- 8 «Origen del vocablo ballet y su concepto» <https://www.quepasa.org/web/2016/01/43/11347849/quepasa.com/definicion-del-termino-ballet/>. Archivado desde el original <https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=1111%3A1111%3A0237%3Atext%3DBallet> el 14 de marzo de 2016. Consultado el 26 de septiembre de 2016.
- 9 Abad (2004), p. 55.
- 10 Guskovic, Robert (1998). *Ballet 101: A Complete Guide to Learning and Loving the Ballet* https://books.google.com/books/about/Ballet_101.html?id=3C0x6ph_300C (en inglés). Hyperion, pp. 46-57. ISBN 0-7803-8153-4.
- 11 Grant, Carl (1982). <https://ia801601.us.archive.org/13/items/TechnicalManual250pail/Manual%20t%C3%A9cnico%20y%20diseno%20de%20ballet%20clases.pdf> *Manual técnico y diseño de ballet clásico* <https://ia801601.us.archive.org/13/items/TechnicalManual250pail/Manual%20t%C3%A9cnico%20y%20diseno%20de%20ballet%20clases.pdf>. Nueva York, US: Dover Publications. ISBN 0-7803-4481-8. OCLC 119184.
- 12 Guskovic, Robert (1998). *Ballet 101: A Complete Guide to Learning and Loving the Ballet*. New York, New York: Hyperion Books. pp. 46-57. ISBN 0-7803-7365-8. OCLC 38153-0.
- 13 Clark, Mary Crisp, Clement (1992). *Ballet: An Illustrated History*. Great Britain: Hamish Hamilton, pp. 77-13. ISBN 0-7446-1600-1.
- 14 Horans, Jennifer (2019). *Apollon's Angels: A History of Ballet*. New York: Random House. pp. 1-4. ISBN 978-1-4000-4600-1.
- 15 Scholl, Tim (1994). *De Petrus a Balanchine. El renacimiento clásico y la modernización del ballet*. London: Routledge. ISBN 0-710-0-1907-1.
- 16 Kowals, Gra (2 de septiembre de 2016). «Ballet: Un híbrido in-extremis se planta en pentas» <https://web.archive.org/web/20161221085024/http://www.nytimes.com/2016/09/02/arts/dance/ballet-in-extremis-hybrid-plants-well-on-penta.html>. *The New York Times*. Vol. 136-400. <https://www.nytimes.com/2016/09/02/arts/dance/ballet-in-extremis-hybrid-plants-well-on-penta.html>. Archivado desde el original <http://www.nytimes.com/2016/09/02/arts/dance/ballet-in-extremis-hybrid-plants-well-on-penta.html> el 21 de diciembre de 2016. Consultado el 3 de diciembre de 2016.
- 17 «Quem es ballet» <http://www.rda.org/estudo-de-interes>. *Royal Academy of Dance*. Consultado el 26 de enero de 2020.

